Francisco de Goya, con su inigualable maestría, nos ha dejado una obra profundamente evocadora en "Los Caprichos" donde cada grabado es una ventana a su visión audaz y sincera del mundo, capturando con asombrosa profundidad las sombras y las luces de su tiempo. Su capacidad para combinar crítica social y arte sublime no solo revela una mente brillante, sino también un corazón que desafiaba las convenciones de su época. La grandeza de Goya reside en su habilidad para resonar con la humanidad a través de siglos, invitándonos a reflexionar sobre la condición humana con una intensidad que sigue fascinando e inspirando, como en esta ocasión, ya que, de una manera colaborativa y mediadora, humana e I.A la revisitan como "caprichos contemporáneos".
Con su permiso maestro.

@m0n1c4g0m3z

m0n1c4
g0m3z

caprichos contemporáneos

caprichos contempráneos©2024. This work is openly licensed via CC BY 4.0.

EP

m0n1c4
g0m3z

Editorial Parrús

Mónica Gómez Sánchez

caprichos contemporáneos

2024

"*caprichos contemporáneos*" es un ejercicio especulativo, con la venia de Francisco de Goya, si pudiera observar nuestra sociedad actual, probablemente la describiría con una mezcla de asombro y crítica mordaz, destacando la compleja relación entre el progreso de las máquinas y las fallas humanas persistentes. Con su aguda percepción de la naturaleza humana, vería en la omnipresencia de la tecnología, como la inteligencia artificial y las redes sociales, una paradoja moderna: mientras estas herramientas tienen el poder de conectar y empoderar, también perpetúan desigualdades, amplifican desinformación y fomentan la vigilancia masiva. Podría comparar la adicción a las pantallas y la vida digital con las figuras grotescas de sus "Caprichos", reflejando una nueva forma de alienación y pérdida de humanidad.

Seguro que también vería con preocupación cómo el poder se concentra en manos de gigantes tecnológicos, similar a los abusos de poder que denunció en su tiempo, y cómo la manipulación social y la propaganda digital socavan la verdad y la razón, evocando sus críticas a la ignorancia y la superstición. La lucha por la justicia social y los derechos humanos, frente a la indiferencia y la opresión, resonaría en su obra, subrayando que, a pesar de los avances, la naturaleza humana sigue enfrentando sus mismos demonios.

La obra se basa en los ochenta grabados de Los Caprichos (1799) de Francisco de Goya, llevados al presente con la ayuda de la inteligencia artificial, que aquí actúa como una especie de puente entre el pasado y nuestra realidad actual. A través de un fotolibro, esta reinterpretación contemporánea busca replantear temas sociales, culturales y de relaciones humanas, todo bajo la mirada crítica de nuestro tiempo.

Por un lado, ChatGPT, una IA creada por OpenAI, se encarga de analizar y gestionar los contextos en lenguaje natural, ayudando a crear y comunicar los textos. Por otro, DreamStudio, una plataforma desarrollada por Stability, genera las imágenes artísticas, interviniendo de manera creativa en la mitad del contenido visual original.

La propuesta explora las múltiples maneras en que la IA puede transformar el arte y abrir nuevas posibilidades, al mismo tiempo que nos hace pensar sobre los desafíos actuales que surgen con esta tecnología. Es una obra en constante cambio, que invita a experimentar, a descubrir y a reflexionar sobre el papel que jugamos en este cruce entre lo humano y lo tecnológico.

Esta es una amable y escueta adaptación donde se expone un abanico de posibilidades y reflexiones sobre la IA en nuestra contemporaneidad.
Un objeto artístico de mediación humano-máquina en constante evolución.
Una invitación a la experimentación y al descubrimiento.

“caprichos contemporáneos” es un ensayo formal en formato de fotolibro, objeto artístico, inspirado en “Los Caprichos” de Francisco de Goya, en homenaje a su obra y figura. Empleando la inteligencia artificial como herramienta de mediación, se reinterpreta una de sus creaciones más emblemáticas, abordando temas actuales, tales la desinformación, el consumismo, el cambio climático, el género, la desigualdad y la educación. Además, se evalúa la propia IA en un contexto moderno, con el artista actuando desde una perspectiva de intervención. El proceso creativo y colaborativo que fusiona humanos, ciencia, tecnología y arte teje un puente que enlaza el pasado con el presente, conectando contextos en un momento crucial de nuestra historia que afecta profundamente a la humanidad.

#Fotolibro #InteligenciaArtificial #Arte Generativo #Mediación

“contemporary caprices” is a formal essay presented in the form of a photobook and art object, inspired by Francisco de Goya’s “Los Caprichos,” paying tribute to his work and legacy. Using artificial intelligence as a mediating tool, this project reinterprets one of Goya’s most iconic creations, addressing current issues such as misinformation, consumerism, climate change, gender, inequality, and education. Additionally, it examines AI within a modern context, with the artist intervening from a creative standpoint. The collaborative process, blending human input with science, technology, and art, creates a bridge between the past and the present, connecting different contexts in a critical moment in history that profoundly impacts humanity.

#Photobook #ArtificialIntelligence #GenerativeArt #Mediation

Análisis estético y contextual de la obra "Los Caprichos" de Francisco de Goya, según Chat GPT.

"Los Caprichos", de Francisco de Goya, una serie de 80 grabados realizados entre 1797 y 1798, representan una crítica mordaz y satírica de la sociedad española de finales del siglo XVIII. Estéticamente, las obras combinan un dominio técnico de grabado con una creatividad imaginativa que mezcla lo grotesco y lo realista. El uso de la luz y la sombra, así como la composición de escenas llenas de simbolismo, refuerza el impacto emocional y la crítica implícita en cada pieza.

Contextualmente, Goya vivió en un periodo tumultuoso marcado por la inquisición, la corrupción política y la decadencia social. Estos grabados fueron su manera de denunciar la hipocresía, la ignorancia y la superstición que dominaban la vida cotidiana. LA serie fue concebida como una satica social, una herramienta para iluminar y confrontar las absurdidades e injusticias de su tiempo. Las críticas de la serie se centraron en la iglesia, la aristocracia y las costumbres populares, exponiendo vicios y defectos con tono mordaz y a veces humorístico.

El propósito de Goya era tanto artístico como moral: quería provocar la reflexión y el cambio. Sin embargo, "Los Caprichos" fueron recibidos con controversia y temor. La serie fue retirada de la venta poco después de su publicación debido a la presión de las autoridades, temerosas de las repercusiones políticas y sociales que sus críticas podían desencadenar.

Ignorancia

"La necedad como estandarte del poder."

Avaricia

"El oro corrompe hasta el alma más pura."

Hipocresía

"Vestidos de virtud, actuamos en la farsa."

Superstición

"El miedo engendra monstruos en la oscuridad."

Opresión

"Encadenados por nuestra propia cobardía."

Vanidad

"El reflejo distorsionado de la realidad."

Engaño

"Promesas huecas, mentiras dulces."

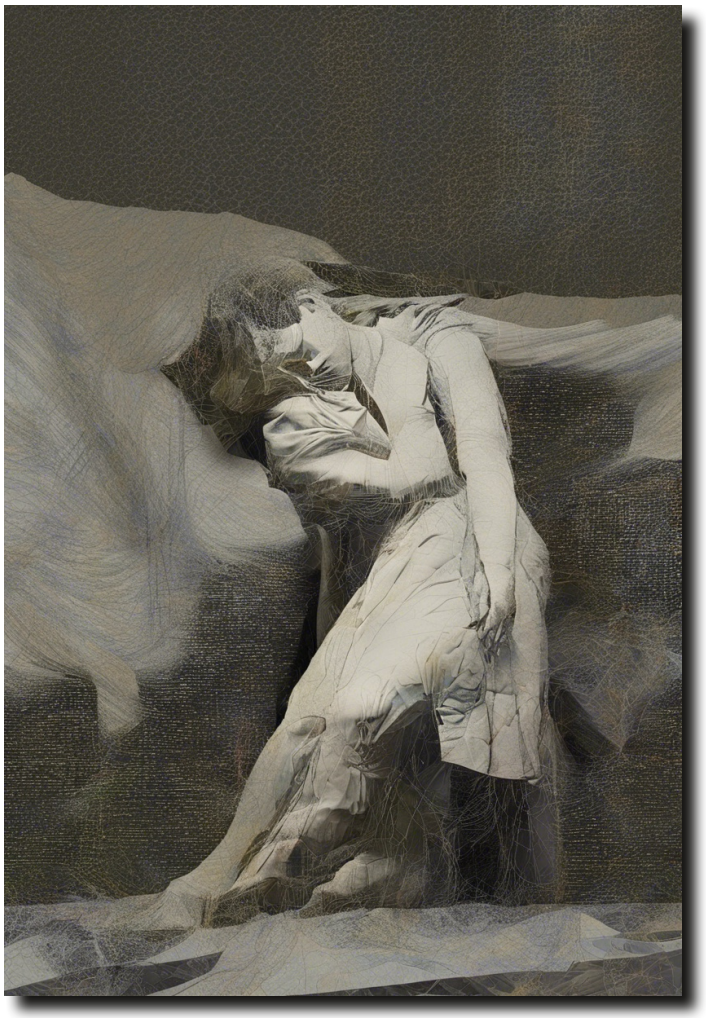
Corrupción

"El poder podrido hasta el núcleo."

Codicia

"Manos sucias por deseos impuros."

Ignorancia



"El concimiento despreciado, la verdad oculta."

Desigualdad

"La balanza siempre inclinada."

Falsedad

"Máscaras y disfraces en el teatro social."

Desesperanza

"Sueños rotos en el abismo del tiempo."

Censura

"La voz silenciada por el temor."

Injusticia

"El juez ciego, el veredicto escrito."

Despotismo

"El trono del terror."

Manipulación

"Hilos invisibles que mueven marionetas."

Fanatismo

"La fe ciega, la razón encadenada."

Crueldad

"El placer en el sufrimiento ajeno"

Escepticismo

"La duda como refugio."

Tiranía

"El cetro de la brutalidad"

Egoismo

"El yo sobre el nosotros."

Arrogancia

"La soberbia que precede a la caída."

Desprecio

"Miradas que hieren más que espadas."

Ambición

"Escala sobre los cuerpos caídos."

Desilusión

"Esperanzas desvanecidas en el aire."

Insensibilidad

"Corazones de piedra"

Doblez

"Palabras suaves, intenciones duras."

Obscinación

"Caminos sin retorno."

Decepción

"Promesas quebradas, realidades crudas."

Explotación

"Riqueza construida sobre la miseria."

Alienación

"La soledad en medio de la multitud."

Represión

"Deseos encerrados bajo cadenas"

Desidia

"El abandono de la virtud."

Paranoia

"Enemigos imaginarios en cada sombra."

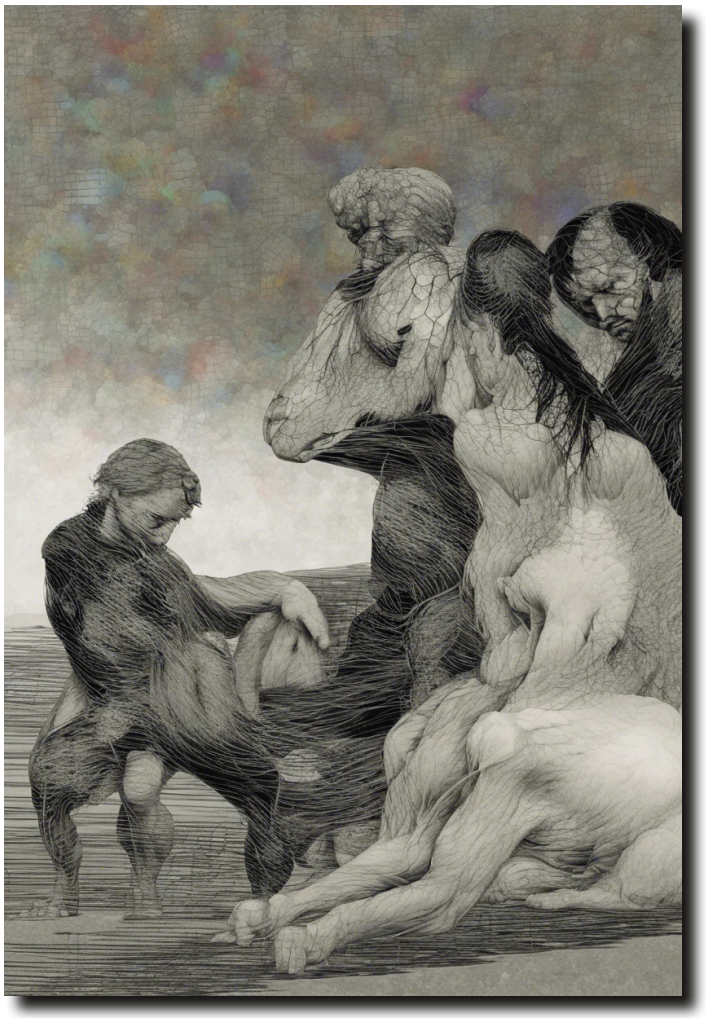
Inequidad

"La fortuna sonríe solo a unos pocos"

Desdén

"Risas en la cara del sufrimiento."

Fatalismo



"El destino inescapable."

Oscurantismo

"La luz escondida tras cortinas negras."

Injusticia

"Balanzas truncadas en el tribunal de la vida."

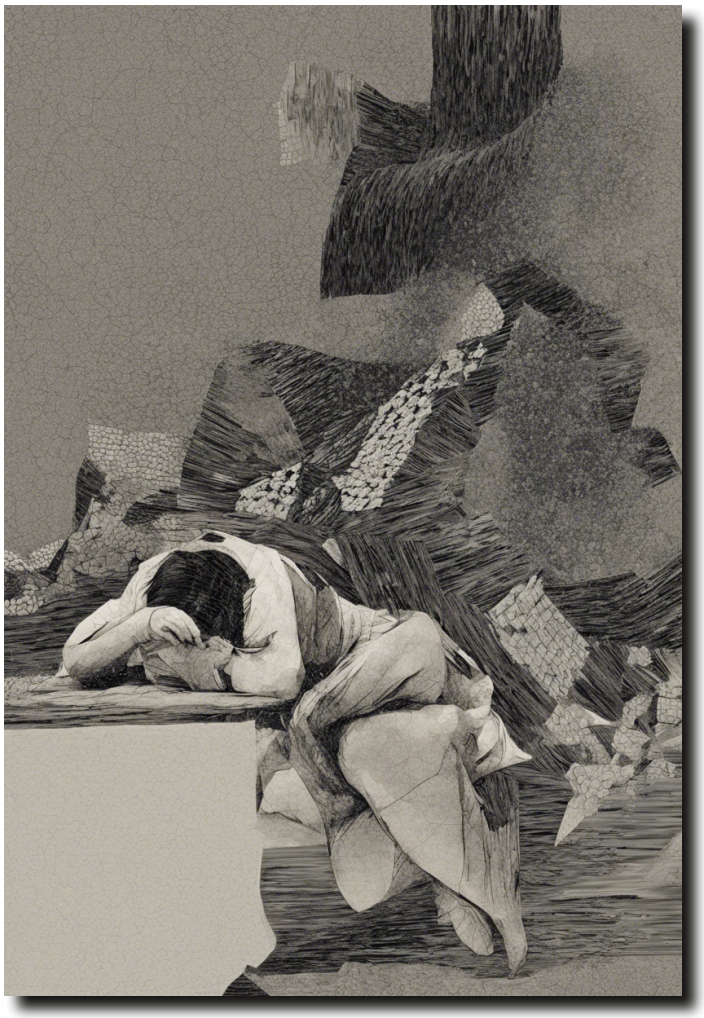
Infección

"El veneno del poder"

Destrucción

"Ruinas de gloria pasada."

Desesperación



"Gritos en el vacío."

Resentimiento

"Cicatrices que no sanan."

Subyugación

"Almas bajo el yugo"

Ilusión

"Sueños efímeros."

Exclavitud

"Libertad encadenada."

Abuso

"La fuerza sin razón."

Rebelión

"Gritos de libertad sofocados"

"El sufrimiento invisible."

Desconfianza

"Miradas furtivas, sospechas constantes."

Miedo

"El temor que paraliza."

Culpa

"La carga invisible"

Desprecio

"El valor de la humanidad desestimado."

Odio

"La semilla de la discordia."

Derrota

"El fin inevitable"

Silencio

"Voces apagadas"

Exclusión

"La puerta cerrada a los desvalidos."

Perversión

"Deseos oscuros, acciones retorcidas."

Oblivión

"La memoria enterrada."

Aislamiento

"El éxito interior."

Duda

"La incertidumbre constante."

Espectáculo

"La vida como un show sin sentido."

Futilidad

"Esfuerzos en vano."

Implacable

"La rueda del destino."

Envidia

"Los ojos verdes del rencor."

Desesperanza

"La luz al final del tunel, una ilusión."

Cinismo

"La fe perdida en la humanidad."

Explotación

"Trabajo duro, recompensas nulas."

Deshumanización

"El hombre como máquina."

Desprecio

"La élite y su burla."

Absurda

"La razón enloquecida"

Destrucción

"La razón enloquecida."

Nostalgia

"Anhelos de tiempos perdidos."

Renuncia

"El vabandono del ideal."

Traición

"El puñal en la espalda."

Melancolía

"La tristeza infinita."

Derrota

"El valor de la humanidad desestimado."

Obsesión

"La mente atrapada."

Desolación

"El paisaje vacío del alma."

En este maravilloso camino, de nuevo he dialogado con Goya, que nunca me aburre, y me venía a la cabeza de una manera constante uno de mis primeros pensamientos, que no podría ubicar en el tiempo, sobre esto de la inteligencia artificial. Me serviré de alguien más listo y, sobre todo, más cualificado y legitimado, que es Carlos Sierra, director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA-CSIC) y un destacado experto en el campo, ha jugado un papel crucial en la muestra de un enfoque ético en el desarrollo de la inteligencia artificial. Su trabajo, que abarca desde la toma de decisiones autónomas hasta la negociación automatizada, siempre se ha orientado a garantizar que la IA no solo sea eficiente, sino también socialmente responsable. En una entrevista abordó la pregunta de si algún día veremos algoritmos sustituyendo a los profesores. A lo que respondió:

"Veremos algoritmos sustituyendo trabajos pesados, repetitivos y de poca calidad que hacen los docentes, como por ejemplo, corregir ejercicios. Y eso dará a los profesores más tiempo de calidad para dedicarlo a lo que realmente importa, que es facilitar y guiar a los alumnos en el proceso de aprendizaje. Pero no los sustituirán, serán un complemento de la tarea educativa. No sustituirán esos elementos empáticos, sociales, de calor que tienen las personas en el proceso educativo. El peligro es que al final solo la gente con recursos tenga acceso a esa enseñanza de calidad humana y que los más desfavorecidos se queden con los sistemas de IA. Eso hay que vigilarlo. "

Reflexión a la que me sumo.

En el contexto universitario, la autoría de un proyecto artístico que emplea ChatGPT para la mediación textual y DreamStudio, mediador de imágenes a partir del original (previa autorización de la institución responsable), es compleja y multifacética. La autoría puede ser definida de varias maneras: individual, colectiva o coautoría, dependiendo de la contribución y el reconocimiento acordado por las partes involucradas. En términos legales y éticos, el estudiante que idea, coordina y dirige el proyecto generalmente es reconocido como el autor principal. Sin embargo, las herramientas de inteligencia artificial utilizadas (ChatGPT y DreamStudio) no pueden ser consideradas autoras ya que no tienen personalidad jurídica; son herramientas que facilitan la creación. Por lo tanto, la autoría puede ser vista como una coautoría entre la estudiante y las inteligencias artificiales como colaboradores tecnológicos. En casos de ambigüedad, la autoría se suele resolver mediante acuerdos explícitos previos, reconociendo a todos los contribuyentes y describiendo claramente el papel de cada uno.

Las instituciones académicas a menudo tienen políticas específicas sobre la autoría y el uso de IA, proporcionando un marco adicional para resolver estas cuestiones, como es el caso de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), institución legitimadora con su propia posición al respecto.

Términos de uso de ChatGpt y Dreamstudio a Junio 2024.

Glosario

promt, una instrucción o conjunto de instrucciones dadas a un modelo de inteligencia artificial para guiar la generación de texto, imágenes u otros tipos de contenido, especificando el contexto, el tema o el estilo deseado.

generative art o arte generativo, arte creado mediante algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, que permite la generación de obras visuales únicas y novedosas a partir de reglas o parámetros predefinidos.

Hugging Face, es una empresa que facilita el uso de inteligencia artificial (IA) para todos, ofreciendo herramientas que permiten a las computadoras entender y generar lenguaje humano. Por ejemplo, si quieres que una computadora traduzca idiomas, escriba textos o analice sentimientos en un mensaje, Hugging Face tiene modelos preentrenados que pueden hacerlo. Además, proporcionan una plataforma donde los investigadores y desarrolladores pueden compartir estos modelos y datos, haciendo más fácil y accesible el aprendizaje y la innovación en el campo de la IA.

ChatGpt, es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI que permite a las computadoras entender y generar texto de manera coherente y contextual, como si estuvieran conversando con un humano. Utiliza un tipo de IA llamada procesamiento del lenguaje natural (NLP) para interpretar las preguntas y proporcionar respuestas relevantes y útiles. Se basa en modelos avanzados de redes neuronales que han sido entrenados con enormes cantidades de texto de internet, permitiéndole mantener conversaciones, escribir textos, traducir idiomas y mucho más, facilitando la interacción natural entre humanos y máquinas.

DreamStudio: es una plataforma en línea que permite a los usuarios crear arte generativo utilizando inteligencia artificial. Basada en la tecnología de ControlNet y otros avanzados modelos de IA, facilita la creación de imágenes detalladas y personalizadas a partir de imágenes, bocetos, collages o descripciones textuales. Esto permite a artistas y diseñadores experimentar y producir obras únicas que combinan precisión técnica y creatividad, facilitando explorar nuevas formas de expresión visual sin necesidad de habilidades avanzadas en programación o diseño gráfico, haciendo que el arte generativo sea accesible para todos.

NLP, procesamiento del Lenguaje Natural, es un campo de la inteligencia artificial que se centra en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Su objetivo es permitir que las máquinas comprendan, interpreten y generen texto y habla de manera similar a como lo hacemos nosotros. Sus aplicaciones incluyen traducción automática, análisis de sentimientos, chatbots, reconocimiento de voz, y extracción de información, etc. Utiliza técnicas de aprendizaje automático y redes neuronales

m0n1c4
g0m3z

caprichos contempráneos©2024. This work is openly licensed via CC BY 4.0.